

一位现实主义者，一位梦想家。

一位天才设计师，一位现代主义的先驱……

他不仅是一位在多个领域开创了崭新时代的天才设计师，也是青史留名的诗人和社会主义运动的领袖式人物，他的人生充满了传奇，他的艺术具有无与伦比的魅力。

艺术的故事

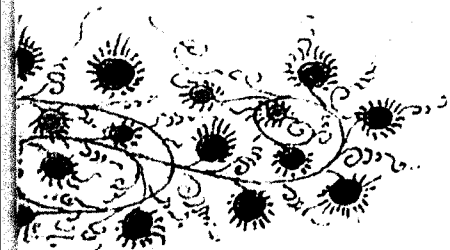
莫里斯和他的顶尖设计

河西 编著

THE ART STORY

华东师范大学出版社

艺术的故事

莫里斯和他的顶尖设计

河西 编著

THE ART STORY

华东师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的故事: 莫里斯和他的顶尖设计 / 河西编著.
上海: 华东师范大学出版社, 2004.9
ISBN 7-5617-3956-7

I. 艺... II. 河... ②多... ③刘... III. 莫里斯—生平事迹
IV. K835.615.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100391 号

莫里斯和他的顶尖设计

编 著 河 西

策划组稿 许 静

责任编辑 项纯丹

责任校对 邱红穗

封面设计 奇文云海

版式设计 卢晓红

责任出版 李 瑾

出版发行 华东师范大学出版社

市场部 电话 021—62865537 传真 021—62860410

门市(邮购)电话 021—62869887

门市地址 华东师大校内先锋路口

业务电话 上海地区 021—62232873 华东、中南地区 021—62458734

华北、东北地区 021—62571961 西南、西北地区 021—62232893

业务传真 021—62860410 62602316

<http://www.hdsdbook.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮政编码 200062

印 刷 者 扬中市印刷有限公司

开 本 787×1092 16 开

印 张 10.75

版 次 2004 年 10 月第一版

印 次 2004 年 10 月第一次

印 数 6000

书 号 ISBN 7-5617-3956-7/J·061

定 价 38.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

内容简介

威廉·莫里斯，这位19世纪新艺术运动的旗手，1834年出生于埃塞克斯郡的一个资产阶级家庭，从小受到哥特式建筑的影响，而拉斐尔前派的美术和设计理念则将青年时代的莫里斯引领向了一片新天地。1861年4月，莫里斯—马歇尔—福克纳联合公司的成立是设计史上的分水岭，英国的新艺术运动作为古典时代的最后一抹余晖，也预示着现代主义将步入历史舞台。

威廉·莫里斯的名字在欧洲设计史上具有举足轻重的地位，堪称19世纪英国设计平原上的一座高峰。也许再也不会出现比莫里斯更为全能的天才了，他发起了著名的“莫里斯装饰运动”，这个运动中出现了染色、机织、印花棉布、彩色玻璃画窗、花纹挂毯等工艺门类，它们的方针都由莫里斯确立，并且影响至今。

莫里斯和他的顶尖设计

目录

引言：人生的旅程 / 001

一、教堂装饰与彩色玻璃画 / 028

二、室内装饰 / 050

三、壁纸 / 070

四、印纺 / 084

五、家具 / 102

六、瓷板画和餐具 / 115

七、绘画 / 128

附录 / 141

克莱夫·温赖特：历史语境中的威廉·莫里斯 / 141

威廉·莫里斯：染色的艺术 / 156

莫里斯年表 / 162

后记 / 166

引言：人生的旅程

威廉·莫里斯既是一位现实主义者，又是一位梦想家，这种双重人格塑造了他的个性，并操控着他的人生。他希望，他的作品和他的艺术、他“幻想的果实”能够帮助他从这个他所憎恨的、庸常而又不公正的现代文明社会中脱身而出。然而，当时19世纪的英国为一片折衷而又骚乱的氛围所笼罩，这样的氛围让他感到惶惑和疲惫，但也可能正是这种氛围为他去变革现状提供了智力上的挑战和实践上的手段。

梦想与现状不断的冲突，成了莫里斯的作品最重要的动力源泉，当然，有时也是横亘在他面前的巨大障碍。他在无忧无虑的环境里度过童年，怀着一份渴望和憧憬，然而他理想化的婚姻在现实中只是一场梦魇。通过自己不懈的努力，他确立了自己在那个年代最受欢迎的设计师和制造商的地位，而他对神圣艺术和第一流制作技术的

莫里斯像

莫里斯和他的顶尖设计【002】

信仰则致使他的作品被许多他希望改进他们生活的人所误解了。

这种似乎一直与他的巨大成功相伴随的矛盾成了研究莫里斯的一个吸引人的主题，一个不断为人探究的根源。1996年，在维多利亚和阿尔伯特博物馆（the Victoria and Albert Museum）举办了一次莫里斯的作品回顾展，名字就叫“威廉·莫里斯”，这次展览将人们的视线又带回到整个现代设计的源泉上去，使人们对这个几乎要被遗忘的历史人物——尽管他在学术界和设计界知名度极高，可谓一代宗师——重新产生出一种奇特的期盼之情。这家博物馆策划这样一次莫里斯作品的全面回顾，并为展品提供展览空间，这是很让人振奋的，是一次迟到的肯定，也是拨开历史的迷雾，对一段往事的追本溯源。事实上，博物馆也从与设计师长期而又和睦的合作中受益匪浅，他们不仅为了藏品的维护请来了顶尖的油漆匠，还请来了拥有这些藏品的专家顾问。上个世纪的博物馆馆长通过出版和举办一系列展览（1934年、1952年和1961年各办过一次）重新唤起了人们对莫里斯艺术的兴趣和热情。作为对英国历史上最有影响的设计师的致敬，这次展品和出版物试图比之前的所有同类活动更为完整、更为全面地评价他的艺术生涯。

>>> 莫里斯：从童年到婚姻，1834—1860年

威廉·莫里斯是真正意义上的维多利亚人，他的人生轨迹跨越了维多利亚女王统治的绝大部分时间。他于1834年3月15日出生于埃塞克斯郡沃尔瑟姆斯托城（Walthamstow）的榆木屋（Elm House）中，是威廉和艾玛（娘家姓谢尔顿）·莫里斯家庭中的第三个孩子，也是他们的第一个儿子。莫里斯一家共生育有9个子女，是一个拥有特权的富裕家庭。老威廉·莫里斯是城中一家著名的证券经纪人公司的股东，他于1843年被授予属于他自己的军装，这是一种荣誉，他的这个大儿子从来没有穿过它。19世纪40年代在西部铜矿——德文郡（Devon）的大统一公债——投机上的成功，不仅成就了他们家业的持续兴旺，为家庭置办了多处地产，而且也成为年轻的莫里斯遗产和收入的基础，正如画家霍尔曼·亨特

(Holman Hunt) 许多年之后所描述的：莫里斯生活“在庇护伞之下，与真正艰难困苦的生活搏斗无关”。莫里斯6岁时，全家搬到了伍德福德府邸 (Woodford Hall)，一处坐落于乡间的大别墅，邻近爱萍森林有55英亩的公共场地。和他40年后在伦敦的汉默史密斯区 (Hammersmith) 所租借的那幢并不漂亮的房子（年租金180—200英镑）相比，莫里斯的童年是多么幸福啊。

伍德福德府邸的所在地及周围的乡村环境给年幼的莫里斯提供了嬉戏玩耍的宽阔场地，虽然他必须在两个姐姐艾玛 (Emma) 和亨丽埃塔 (Henrietta) 的监护之下，但他的大多数时间仍一个人独处。不同类型的通俗小说滋养了他的想象力，特别是维尔特·司各特 (Walter Scott) 的小说，既有英雄、又有冒险家，符合这个敏感少年的阅读口味。他骑着矮种马，扮演他幻想的英雄人物，独自一人穿越森林，开始去参观当地的埃塞克斯教堂和

莫里斯和他的顶尖设计【004】

这一区域内其他古老的建筑。就此，莫里斯发展了他与历史浪漫主义景观和建筑之间的密切关系，请不要对莫里斯所达到的历史成就感到吃惊，莫里斯8岁时第一次参观坎特伯雷教堂就已经为他“打开了一扇通向天堂的大门”。

在9岁前，莫里斯就开始了他的第一次正式教育，去当地的预备学校求学。1847年，莫里斯的父亲过早地离开了人世。随后，他被送往新创立的莫尔伯勒学院 (Marlborough College)，从1848年2月到1851年的圣诞节，他都是这所学院里的一名寄宿生，直到他因参与学校里的学生骚乱事件而被勒令退学。莫里斯声称他在这段时间里简直是虚度光阴，虽然他对古典文学的知识和兴趣都植根于这几年的学习，但有证据表明，在这所学校，莫里斯只是一个很一般的学生，并未显露出多少才华。离开学校之后，他继续在乡间漫步，时间对他来说已没有什么限制，他什么时候想出去就什么时候出去，没有人会拦着他。威尔特郡 (Wiltshire) 给了他新的经验，在那里他参观了西尔伯利山上的古老纪念碑，他对历史的热情进一步增强了。

从学校退学之后，莫里斯回到了沃尔瑟姆斯托城，现在他的家就住在那里，尊敬的弗雷德里克·B·盖伊 (Frederick B. Guy) 先生（当时森林学校的男教师）成了他的家庭教师，帮助他准备牛津入学考试。最终，莫里斯似乎接受并喜欢上了学习。盖伊推动了莫里斯对历史和名著的兴趣，到1853年1月，他进入牛津大学学习教堂建筑为止，他已是自信的饱学之士了。

太强的个性将使他在以后的生活中引人注目，而当时，莫里斯已开始成为人们津津乐道的对象。据说，他曾陪着家人旅行，前往参观1851年在海德公园 (Hyde Park) 举办的国际展，但拒绝走进这座玻璃建筑中去，可能是因为他讨厌他所看到的事物。另一件事与之相似，原因则并不相同，1852年11月，他拒绝到伦敦观看惠灵顿公爵 (Duke of Wellington) 的葬礼，而宁愿把这天的时间花在家里以及骑马穿越爱萍森林。

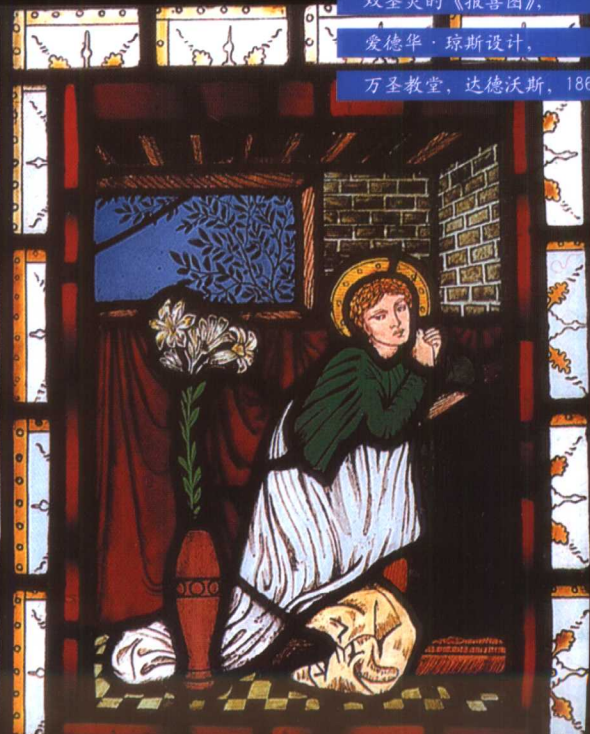
到伦敦后不久，莫里斯遇到了爱德华·琼斯 (Edward Jones)，之后则是伯恩-琼斯

(Burne-Jones)。莫里斯在青年时期结交了许多终身的朋友，这些密友满足了他对友谊和同志之情不变的需要，而伯恩-琼斯就是这个多米诺骨牌中的第一块。所谓“物以类聚，人以群分”，这一时期，伯恩-琼斯身上浓重的怀旧气质暗示莫里斯也可能是这样一种状态，“从第一次接触，我就知道他和我遇到过的所有人有多么的不同”，琼斯如是说（引自迈克凯尔 [Mackail] 的相关言述）。“他和我谈到了激情，有时还有暴力，我从不知道他有疲倦或劳累的时刻。那时候，他体形消瘦，他的头发是深褐色的，很浓密，鼻梁挺直，他的眼

双圣灵的《报喜图》，

爱德华·琼斯设计，

万圣教堂，达德沃斯，1863

Ecce virgo concipiet et pariet filium
et vocabitur nomen eius Emmanuel

Spiritus Sanctus superveniet in te
Sed virtus Altissimi obumbrabit tibi

莫里斯和他的顶尖设计【006】

莫里斯和伯恩-琼斯的家庭合影，1874

睛是榛子的颜色，他的嘴很精巧，也很漂亮。”这次见面后不久，莫里斯有了一个绰号叫“托卜西”，这是“由于他鬈曲的头发和越来越胖、像莴苣一样的身材”（参见哈里艾特·比彻尔·斯陀夫人 [Harriet Beecher Stowe] 出版于 1852 年的《汤姆叔叔的小屋》中的角色）。

伯恩-琼斯将莫里斯介绍给了他老家伯明翰的朋友们，他们都是彭布罗克郡学院 (Pembroke College) 的学生。根据狄克逊的记载，这个秘密小团体成员包括莫里斯、伯恩-琼斯、威廉·福尔德 (William Fulford)、理查德·狄克逊 (Richard Dixon)、查尔斯·福克纳 (Charles Faulkner) 和康奈尔·普里斯 (Cormell Price)，虽然是诗人团体，但他们的兴趣却涵盖了各种形式的文学。他们以“志同道合者”或“兄弟会”的面目出现，也爱幻想和做白日梦。他们特别钟情于冒险故事以及富有自我牺牲精神和道德责任感的骑士小说，莫里斯和伯恩-琼斯都想组织一个修道会。莫里斯对大声朗诵诗歌的热情开始于这一时期，那时，他们研究的既有莎士比亚、弥尔顿、丁尼生等已被公认的诗人的诗作，也有当时具有革新意识的作家查尔斯·金斯利 (Charles Kingsley) 和托马斯·卡莱尔 (Thomas Carlyle) 的作品。后者第一次使莫里斯意识到当时社会中由贫穷和剥削所引发的深刻的矛盾。正如菲奥纳·麦卡锡 (Fiona MacCarthy) 所指出的，每天与那些家境贫寒、见多识广的伯明翰朋友们接触，更加拓宽了他在文艺方面的视野。当然，在这一阶段的初期，莫里斯对他在阶级中的角色认识有多深是有争议的。1855 年，在他的年龄符合法律要求之后，他继承了一笔短命的父亲留给他的遗产，使他有了稳定的收入，而狄克逊则说他早期的礼仪举止和品味都是贵族化的，他很幸运没有因为他的财富而被孤立起来，他总是很慷慨，很乐于资助研究计划，这些计划是他以及他那些经济上没他那么幸运的朋友和同事都参与的。

在进入牛津大学学习之前，莫里斯已经阅读过约翰·拉斯金 (John Ruskin) 的著作了，最初是两卷本的《现代画家》(Modern Painters)。随着 1853 年《威尼斯之石》(The Stones of Venice) 的出版，莫里斯和伯恩-琼斯成了拉斯金狂热的追随者。拉斯金的那一章“哥特的本质”对他们两人来说是特别重要的一章，他们从此开始痴迷于中世纪的一切。在暑

莫里斯和他的顶尖设计【008】

假里去法国和低地国家旅行使这种热情愈发高涨。他们参观的法国教堂给莫里斯留下了深刻的印象，在教堂和博物馆中，他可以着手研究绘画、雕塑、挂毯和其他形式的中世纪北欧装饰艺术，那段经历可称是他最重要的一次艺术洗礼。

莫里斯逐渐开始对现代绘画，特别是“拉斐尔前派”（Pre-Raphaelite）的画家罗塞蒂、霍尔曼·亨特（Holman Hunt）和密莱司（Millais）的作品产生了兴趣，他第一次接触到的该画派的作品是以插图本图书的形式出现的——他肯定是受到了罗塞蒂撰写的那些评论文章的激励，他还从当地几乎很难得到的资源中去搜求他们的画，比如牛津大学出版社印刷工托马斯·库姆（Thomas Combe）的收藏。

第二次北欧之旅之后，莫里斯和伯恩-琼斯都意识到，他们的未来不应该成为一名传教士，而应投身于艺术实践：伯恩-琼斯的目标是画家，而莫里斯的梦想则是建筑师。为了抚慰他伤心的母亲，莫里斯于1855年11月拿到了学位，但随后他又继续开始他的梦想之旅，他和乔治·埃德蒙·斯屈特（George Edmund Street）的牛津事务所签约，做起了学徒。后者是他那个时代最著名的新哥特派建筑师。

在建筑方面，莫里斯并没有多少天赋，或者说他没有得到多少实践的机会，他只在斯屈特事务所呆了8个月就离开了。据说他在事务所的大部分时间都在画一幢建筑，他对其他装饰艺术的兴趣可能导致他在建筑上无法取得什么实质性的进展。1856年1月1日，《牛津和剑桥杂志》（Oxford and Cambridge Magazine）第一期出版了。狄克逊提出办刊计划，莫里斯出资，他们为莫里斯和牛津的小团体提供了一个文学的媒介。以早期短命的拉斐尔前派杂志《萌芽》（The Germ）为基础，这本杂志发表诗歌、小说和评论。莫里斯编辑了第一期，随后就交给了威廉·福尔德，并付给他薪水。莫里斯最初的文学作品就发表在这本杂志上，他的八篇散文体传奇、五首诗和两篇论文在第10至12期的杂志上发表。因为杂志的关系，他与拉斯金有了最初的接触。

尽管莫里斯已经认定，他不可能成为建筑师，但事后证明，在斯屈特事务所工作的经

《干草垛》，福特·马多克斯·布朗作，1855-6

验对他以后担任设计师是有价值和帮助的。在这里，他第一次遇到了菲利普·韦布 (Philip Webb)，他这群谦逊而不张扬的同事中的一位，后来为莫里斯联合公司的业务提供了许多无价的支持，他本人也成为莫里斯终身的莫逆之交。莫里斯选择朋友的天赋在他们依次向他展示的忠诚和倾慕之情中得到了最有力的证明。

到莫里斯住进伯恩-琼斯在伦敦租借的寓所时，他开始培养自己成为一名艺术家的雄心壮志，他开始买画了。罗塞蒂 (Dante Gabriel Rossetti) 和他们之间的密切联系对莫里斯是有帮助的。通过罗塞蒂，他们第一次参加了绘画班，在罗塞蒂和福特·马多克斯·布朗 (Ford Madox Brown) 的画室中工作，在那儿，他们又遇到了许多顶级的艺术家。通过

莫里斯和他的顶尖设计【010】

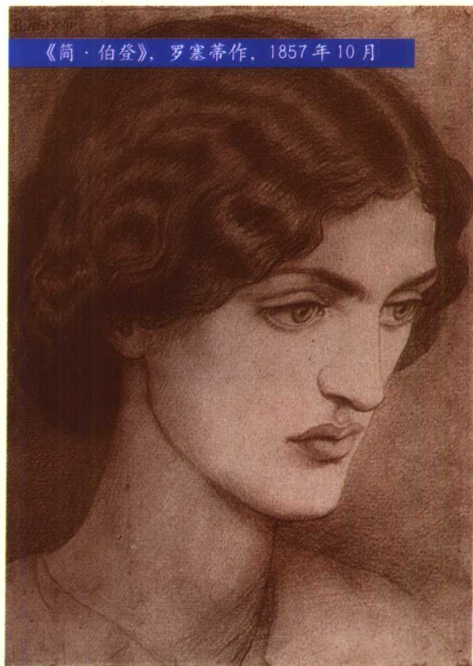
参加展览会和诸如中世纪协会（the Medieval Society）和荷加斯俱乐部（Hogarth Club）之类的民间组织举办的各种小圈子聚会，他们成了当时伦敦各种时尚艺术家圈子中的成员。

莫里斯的牛津背景帮助罗塞蒂获得了新建的牛津联合会会议厅（Debating Room of the Oxford Union）的室内装饰委托。莫里斯和伯恩-琼斯都是这样一个艺术家团体中一分子：他们热衷于将一些《亚瑟王传奇》中他们喜爱的故事搬到室内的墙上去。由于缺乏壁画的经验以及建筑上的困难，这个计划从未最终完成过，而且完成的那一部分也迅速地褪色了，

《简·伯登像》，1858

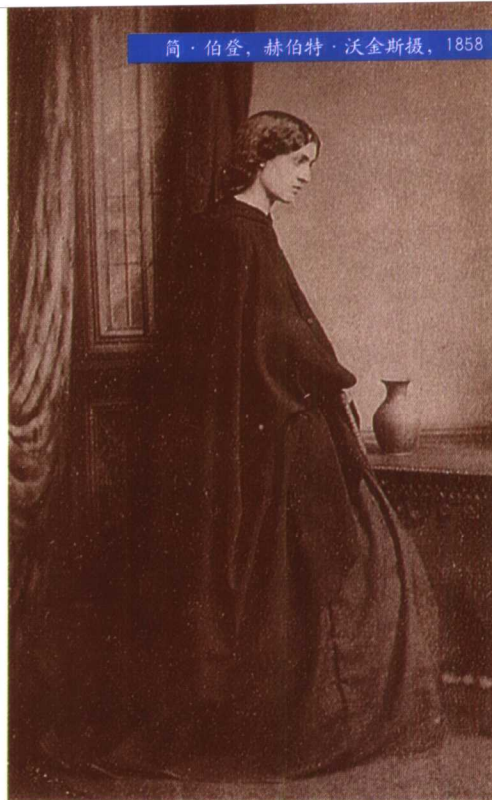

《简·伯登》，罗塞蒂作，1857年10月

虽然有些保护得当的片断被保留至今。但这个计划证明是很重要的，原因有二。其一是因为这是莫里斯、伯恩-琼斯和罗塞蒂以及其他同事合作的第一个项目，显然，他们不仅喜欢工艺，而且对作品的社会意义也很在意。其二，它导致莫里斯和他未来的妻子简·伯登的第一次见面。她美艳动人、身材高挑、皮肤黝黑，有一种野性美，她还留有自然的鬈发，长着细长的脖子、大大的眼睛和性感的双唇——与当时优雅而传统的美女很不相同。罗塞蒂立即发现了她身上潜在的模特气质。莫里斯则对她一见钟情，克劳恩·普里斯 (Crom Price) 1857年12月写给他父亲的信中这样说：“托卜西狂热地追求这位他曾见过的人中‘最绝妙的尤物’，发誓要娶她为妻，就像一个粗鲁的牛津驳船船员，甚至有过之而无不及。”从这点来看，简成了一个偶像，她在罗塞蒂之后30年的绘画中担任模特，并且呈现出前卫的理想之美。

除了她极为迷人的外表以及莫里斯的家产可以保证他们稳定的未来之外，要理解简和莫里斯的婚姻是困难的，特别是他们之间还存在着阶级地位的鸿沟。简出身于工人家庭，是一个牛津马夫的女儿。虽然只要时机允许，莫里斯就要投身于消除传统偏见的运动中去，但维多利亚中期，整个社会环境还一点不能抹去他们之间的阶级差异。许多莫里斯的朋友提醒他，慎重考虑这桩婚姻，但两人坚决要按照他们的意愿来行事，不过两人的出发点却很不相同。简发现了这个令人羡慕，同时又非常有趣的小团体，莫里斯向她承诺的幸福未来以及这种状态的可持续发展让她颇为心动。而莫里斯正在为自己的浪漫史、婚姻以及简成

简·伯登，赫伯特·沃金斯摄，1858

莫里斯和他的顶尖设计【012】

为一个完美的家庭主妇和女主人而忙碌地准备着。罗塞蒂也对简大加赞赏——要知道莫里斯一向对罗塞蒂的判断力评价很高。在他们与简认识后不久，他们各画了一张简的肖像，将这两张图加以对照是很有趣的一件事。莫里斯的作品注重技巧，落笔更讲究修饰，但令人惊讶的是，他的画似乎比罗塞蒂自信的那一张更接近于简的原貌，我指的是神似而不是形似。这些素描就是艺术家们被这位模特深深吸引的明证。

1858年的春天，莫里斯和简订婚了，同年，莫里斯画了一幅《美人伊瑟》，其实是简的

从室外看红房子的花园和天井一角

